

PANDA'S HOME

熊貓的家

compagnia
tpo

MET
TEATRO METASTASIO
STABILE DELLA TOSCANA

立里
空间
TONG
PRODUCTION

PANDA'S HOME

PANDA'S HOME

compañía TPO en coproducción con
TONG PRODUCTION | TEATRO METASTASIO DI PRATO

dirección artística Francesco Gandi, Davide Venturini

basado en una idea de Lizhu Ren

coreografía Daniele Del Bandecca, Martina Gregori

danza dos intérpretes

diseño visual Elsa Mersi

diseño de sonido Spartaco Cortesi

ingeniería informática Rossano Monti

vestuario Chiara Lanzillotta

escenografía Livia Cortesi

HOME

Con pasos de danza, seguimos a un Panda... Su casa es un bosque tan grande como toda China. En este viaje imaginario entraremos en las historias, tradiciones y cultura china.

Encontraremos bosques de bambú, monstruos, fuegos artificiales, cometas. Entenderemos de forma simple e intuitiva cómo, según el pensamiento chino, los elementos de la naturaleza se relacionan entre ellos siguiendo un ritmo circular. Es la teoría de los "cinco Elementos" (*WU XING*), por la que cada uno se transforma y genera al siguiente: madera-fuego-tierra-metal-agua.

Los "Cinco Elementos" son las pistas que siguen los dos bailarines para involucrar a los niños en un viaje, en el tiempo y en el espacio, a través de China y sus paisajes hechos de naturaleza, cultura antigua, tradiciones y canciones.

En el escenario, las imágenes y los sonidos envuelven a los pequeños espectadores en ambientes coloristas e interactivos, en agradables juegos de grupo junto con los bailarines, haciendo de esta experiencia de viaje única e inmersiva.

PANDA'S HOME

NOTAS

duración: 50'

capacidad limitada

franja de edad: a partir de 4 años

RESEÑA DE PRENSA

"China representa un increíble recurso para los artistas europeos, especialmente para aquellos capaces de compartir experiencias y prácticas... Para TPO, la tarea principal con La Casa del Panda es llenar el vacío que existe entre la audiencia más joven, el mundo contemporáneo y la tradiciones chinas."

- *Chen Nan, China Daily*

NOTAS SOBRE LA CASA DEL PANDA

A journey in China by dance steps/dance-stepping.

Un viaje por China con pasos de danza

Un viaje que es el pretexto para acercarse a la cultura, a las tradiciones y a la historia milenaria de la gran China.

Tratar estos temas nos han llevado a profundizar en el pensamiento tradicional chino y a adquirir una forma diferente de pensar y de considerar la realidad. Entendemos que, según este, los elementos y la naturaleza están en estrecha relación siguiendo un ritmo circular, como explica la teoría de los cinco elementos, o mejor “movimientos”, una de las teorías fundamentales del pensamiento filosófico chino.

Los “Cinco Elementos” o *Wu Xing* o Elementos Dinámicos, cumplen un papel de absoluta importancia, ya que son el pilar para comprender el pensamiento filosófico chino.

La palabra *Wu Xing* está compuesta por el ideograma *Wu* que indica el número cinco, y de la palabra *Xing* que significa moverse, caminar. Unidos asume el significado de una transformación dinámica y permanente de los Cinco Elementos que indican, cada uno de ellos, la modalidad en la que se expresan estas transformaciones. La Madera genera el Fuego y quemando forma las cenizas que se descomponen en la tierra; el Fuego se convierte así en elemento generador de la Tierra. De ella se extraen los metales que disueltos se vierten en el agua que nutre plantas y árboles, según una eterna e inmutable ley universal. Este es el ciclo “*sheng*” o de la “creación”, llamado en la medicina tradicional oriental relación “madre-hijo”.

En la fase preparatoria del espectáculo, hemos seguido de la forma más rigurosamente posible esta teoría que, de hecho, se ha convertido en la línea guía sobre la que hemos construido los cuadros visuales y las escenas, la coreografía, las imágenes y los paisajes sonoros. Siguiendo esta traza, el espectáculo se articula en cinco cuadros principales que corresponden, cada uno de ellos, a un elemento.

En cada cuadro hemos creado un contexto en el que contar leyendas o creencias propias del imaginario infantil de la tradición cultural china.

Los cuadros son “La Madera”, “El Fuego”, “La Tierra”, “El Metal” y “El Agua” anticipados por un prelude que introduce “el tema del viaje”. Esta introducción está dedicada al panda, animal símbolo de China y nuestro personaje guía. Durante el viaje, el pequeño panda, se irá transformando de forma divertida en un medio de transporte: primero en un coche, después en un barco, en un tren, en un avión y, finalmente, en una bicicleta que nos llevará hasta China, justo delante de la Gran Muralla. Desde aquí empieza el “movimiento” a través de los cinco elementos.

PANDA'S

1 ● La Madera

Se representa en escena con el bambú verde que se propaga a través de sus raíces para crecer esbelto y flexible.

En sincronía con el germinar del bambú, se “propaga” también la escena. Del vacío al lleno. De un elemento a muchos elementos. Desde el fondo aparecen otros elementos escenográficos geométricos, circulares y rectangulares, que tienen la función de pantalla de proyección. En estas pantallas vemos crecer al principio los brotes del bambú y después un bosque.

El verde, el bambú, representan la primavera. A cada elemento le corresponde también un punto cardinal; para el elemento Madera el punto cardinal es el Este.

La coreografía que dimana llama a la flexibilidad característica del bambú.

PANDA

2 ● El Fuego

La Madera muda en Fuego. El color es el rojo, la estación que le corresponde el verano. El punto cardinal que representa es el Sur.

De la tradición sabemos que con las cañas de bambú se pueden fabricar petardos y fuegos artificiales. Siempre desde la tradición, sabemos que los petardos, los fuegos artificiales, los faroles rojos y los tambores servían para ahuyentar al terrible monstruo marino Nian que emergía una vez al año de los abismos para devorar a un ser humano. Nace así el dúo del farol rojo y el solo de los bastones medido por el ritmo antiguo de los tambores tradicionales.

3 ● La Tierra

El Fuego se transforma en Tierra. El color que corresponde a este elemento es el amarillo.

La Tierra está situada, en una representación gráfica, en el centro de los otros elementos y equidistantes a ellos. Efectivamente, el elemento Tierra contiene en sí a los restantes: la Madera con las raíces de los árboles, el Fuego con su magma incandescente, el Metal, custodiado en la profundidad de sus vísceras y el Agua, siempre preparada para surgir de sus fuentes subterráneas.

En este cuadro, la bailarina –con la ayuda de un objeto neutro, un círculo de tela que puede asumir diferentes formas y volverse también en soporte para las proyecciones- desarrolla una coreografía que representa las variaciones entre las cuatro estaciones. Su danza permite dar forma a un paisaje que podemos llamar “el jardín de las cuatro estaciones” o de los “cuatro puntos cardinales”.

En las imágenes contenidas en este cuadro hay referencias a colores, flores y pájaros característicos de cada estación.

Este paisaje nos introduce en la representación de una leyenda que atribuye el descubrimiento del hilo de seda a la princesa Lei-Tzu, esposa del Emperador Amarillo.

Se cuenta que mientras la princesa tomaba un té caliente, sentada bajo la copa de un árbol, un capullo le cayó en la taza; intrigada por un fino hilo, fuerte y brillante que se extraía desenredando el capullo, se quedó tan fascinada que decidió hilarlo para crear un tejido.

Antiguamente uno de los usos que se daba al tejido de seda, gracias a su ligereza y resistencia al viento, era la construcción de cometas.

Las cometas, otro elemento significativo de la cultura china, símbolo de la unión entre la tierra y el cielo y recurrente en algunas fiestas tradicionales, se transforma aquí en un componente escenográfico que nos acompaña en un paseo hacia la Gran Muralla.

PANDA

El final de la escena es la llegada de la noche y de la luna llena.

Hemos tomado como referencia dos elementos de la tradición china: el primero es la fiesta de la luna, o de medio otoño; en este periodo, cuando está perfectamente redonda, la familia se reúne y sale a admirar su luz brillante y a comer los "dulces de la luna". La otra es la creencia que en la luna habita un conejo: el conejo de Jade. Dicen que está bajo un árbol de casia mágico, fabricando píldoras de la inmortalidad, conocidas también como elixir de jade.

En el escenario, en este ambiente nocturno, estamos llamados a jugar con la luna y los conejos que la habitan.

4 ○ El Metal

La Tierra genera el metal. El color es el blanco. El otoño la estación que lo representa. El animal que corresponde a este elemento es el tigre blanco.

En escena la luna, llena, redonda, se transforma en un gong. Al sonido del gong las hojas caen. La tierra, ahora cubierta por un manto de hojas otoñales, es el espacio en el que el bailarín lleva a cabo una coreografía inspirada en el *Taiji Sword*, en su movimiento las hojas se desplazan haciendo entrever el manto de un tigre blanco.

Será al final de la coreografía cuando el bailarín desvele el ideograma que representa el metal. El ideograma se transforma en una campana, primero ondea y suena, después se convierte en juego de la calle llamado el juego de la campana sobre el que se puede saltar pero también tocar. (El juego de la campana está presente en muchos países del mundo, entre ellos China).

La escena concluye con otra referencia tomada del repertorio de las canciones tradicionales infantiles: 小白船 "La pequeña barca blanca"; aquí, en un breve videoclip -que ayuda a concluir la escena del Metal y a iniciar la del Agua- vemos la luna transformarse en una barca que transporta al conejo y su árbol de casia.

5 • El Agua

Del elemento Metal se pasa al elemento Agua. El color que le corresponde es el negro. La estación es el invierno y el punto cardinal el norte.

En una fuente clásica, el libro *Yue Ling* o Tratado sobre el calendario, encontramos la siguiente cita: *"(...) El primer mes del invierno (...) el agua empieza a transformarse en hielo, la tierra comienza a congelarse, el arcoiris se esconde a la vista del pueblo (...) En este mes vuelve a iniciar el Invierno. La suprema virtud de este periodo se manifiesta en el Movimiento Agua."*

La llegada de la nieve cubre y esconde todo. El hielo y el frío congelan el escenario y la danza. Después, lenta y progresivamente, los elementos se despiertan en un mágico deshielo.

Debajo de la nieve el color y el agua con sus riachuelos emergen, y con ellos un nuevo ciclo de la vida. El bambú vuelve a brotar. En la pantalla aparecen proyectados los versos del poeta chino Du Fu.

好雨知时节 当春乃发生

"La lluvia benéfica conoce la estación, y cae en primavera al tiempo de las yemas"

con los que se cierra un ciclo de cinco elementos y se abre otro.

El viaje ha terminado y con la aparición jocosa del pequeño panda concluye el espectáculo.

LA DANZA DE LOS ELEMENTOS

Al tratar la parte danzada del espectáculo “La Casa del Panda”, hemos decidido desde el principio conjugar nuestra personal experiencia de bailarines de danza contemporánea (*release, floor work, contact-improvisation technique*) con las sugerencias que derivan de profundizar las técnicas del tai chi y del shaolinqun y, sobre todo, de las lecturas relativas al pensamiento chino del *wu xing* (cinco elementos). La teoría de los Cinco Elementos, o mejor de los cinco “movimientos”, ha sido el marco estructural al interno del cual los bailarines hemos reorganizado nuestro vocabulario.

La idea del elemento agente, en cuanto posee la capacidad de cambiar forma, es el sustrato no solo de todas las secuencias de contacto, sino también de aquellos momentos en los que el contacto solo es sugerido, buscado, sin que se produzca físicamente. Los cuerpos se mueven con la sola intención del otro, sin ocupar el lugar ni llenar el vacío, delimitando un espacio de acción compartido.

Definir los elementos como “plásticos” y “modificables” no tiene como consecuencia directa, en el pensamiento chino, una consideración secundaria de la forma en favor de un flujo continuo y desordenado. Al contrario, en todo el mundo natural y sobre todo en las artes, si no hubiera orden, las emociones evocadas de los sonidos y del movimiento se desvanecerían. Sin la fuerza de las formas los sentidos no podrían percibir nada, si no estímulos confusos. Orden y rigor estructural son, por lo tanto, también esenciales en la construcción de nuestra coreografía.

Aunque utilizamos la improvisación como instrumento de búsqueda, hemos querido fijar cada secuencia para crear en el espacio un diseño claro, con un trazado geométrico en cuyo interior poder dosar diferentes fuerzas y calidades del movimiento.

Daniele Del Bandecca, Martina Gregori

EL TPO Y EL TEATRO INTERACTIVO

Teatro visual, emocionante, inmersivo: en los espectáculos de TPO el protagonista es el espacio escénico, las imágenes, los sonidos, los colores. Gracias al uso de tecnología interactiva cada espectáculo se convierte en un ambiente “sensible” donde experimentar el límite sutil entre arte y juego. Bailarines, artistas y el mismo público interactúan explorando nuevas formas de expresión superando las barreras del lenguaje y de la cultura.

El trabajo de la compañía TPO es fruto de la colaboración de un equipo poliédrico y compenetrado compuesto por autores que provienen de diferentes disciplinas de las artes visuales y performativas. Los espectáculos producidos se caracterizan por el uso de proyecciones de gran formato, la creación de ambientes teatrales inmersivos y el empleo de tecnologías interactivas, algunas de ellas desarrolladas específicamente por la compañía para sus propios espectáculos.

El espacio escénico está concebido como un ambiente dinámico y reactivo, en grado de involucrar al público en acciones individuales o de grupo: está dotado de sensores (touch pad, cámaras de video y micrófonos) que permiten tanto al artista como al público modular los sonidos e interactuar con las imágenes a través del movimiento o de la voz. Gracias a estas tecnologías se crean ambientes teatrales “sensibles” donde los niños y las niñas pueden explorar el espacio y descubrir que responde a sus acciones “en cierto modo”; se crea así una relación activa entre ellos y la escena, un modo de dialogar con el espacio, las formas y los sonidos, convirtiéndose en una experiencia artística.

En los espectáculos de TPO el papel del artista asume una importancia particular: gracias a los efectos interactivos, los bailarines “pintan” y “tocan” usando el cuerpo pero, sobre todo, invitan a los niños y a las niñas a explorar el espacio con un acercamiento teatral que privilegia el uso del cuerpo y de la mirada.

Premios:

- China SPAF-Shanghai Performance Arts Festival | ‘Going to the world’ Award | ‘Panda’s Home’ | Shanghai (CHINA) | 2017
- Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | ‘Farfalle’ | Włochy (PL) | 2016
- XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | ‘Il Giardino Dipinto’ | Torun (PL) | 2014
- World Congres Assitej | Award for Artistic Excellence | Warsaw (PL) | 2014
- Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010
- New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010
- Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi ‘Il Giardino Dipinto’ | Porto Sant’Elpidio (IT) | 2007
- ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004
- ETI Stregagatto | ‘Storie ZIP’ | Roma (IT) | 1999
- ETI Stregagatto | ‘Riflessioni’ | Roma (IT) | 1983

Compagnie TPO

via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
t p o @ t p o . i t
w w w . t p o . i t

*TPO cuenta con el
apoyo del: MIBACT
e Regione Toscana
Settore Spettacolo*